

FLORES, SIMBOLISMO, COLOR Y RECUERDOS

TRABAJO DE FIN DE GRADO

GRADO EN BELLAS ARTES, UNIVERSIDAD DE SEVILLA

CURSO 2018/2019

FRANCISCO DAVID JIMÉNEZ ALCÁZAR

SEVILLA, 11 DE JUNIO DE 2019

FLORES, SIMBOLISMO, COLOR Y RECUERDOS

FRANCISCO DAVID JIMÉNEZ ALCÁZAR

TRABAJO DE FIN DE GRADO

GRADO EN BELLAS ARTES, UNIVERSIDAD DE SEVILLA

CURSO 2018/2019

TUTOR: FRANCISCO SANCHEZ CONCHA

VºBº DEL TUTOR

*“Los símbolos tienen el valor que les da la gente,
por sí solo un símbolo no significa nada.”*

(V FOR VENDETTA, 2006) Film.

Índice

INTRODUCCIÓN	1
1. DOSSIER ARTÍSTICO.....	5
2. DESARROLLO TEÓRICO.....	15
2.1. JUSTIFICACIÓN	17
2.2. OBJETIVOS	21
2.3. METODOLOGÍA.....	31
2.4. REFERENCIAS	32
2.4.1- Gioacchino Passini.....	32
2.4.2- Olga Suvorova.	33
2.4.3- Vania Comoretti.	34
2.4.5- Lu Cong.....	36
2.4.6- Arturo Ramírez (Limkuk).....	37
2.5. CONCLUSIONES	38
3. PROPUESTA DE INTEGRACIÓN PROFESIONAL.....	41
BIBLIOGRAFÍA	43
RECURSOS FÍSICOS.....	45
LIBROS.....	45
RECURSOS ELECTRÓNICOS	45
LIBROS.....	45
PÁGINAS WEB	45
PELÍCULAS	46
ÍNDICE DE IMÁGENES	47

INTRODUCCIÓN

El Simbolismo es un recurso que se ha usado a lo largo de la Historia del Arte, desde las muestras de arte egipcio (fig. 1), como por ejemplo en sus jeroglíficos, hasta la actualidad, pasando por periodos como el Barroco y el Renacimiento. Ejemplo de este recurso en ambas épocas son *Baco Enfermo* de Caravaggio en el Barroco, (fig. 2) donde el mismo Dios simboliza la fiesta, y *El Expolio*, de El Greco en el Renacimiento, (fig. 3) un cuadro lleno de simbologías cristianas según nuestra opinión.

Figura 1. *El místico sortilegio*. 2400 a.C. (Procedente de Wikipedia).

Otro recurso también muy usado en el arte ha sido la representación de elementos naturales como son las flores, que esconden un simbolismo doble, en cuanto a tipo y color. Aunque constantemente vemos estos elementos florales en obras artísticas, normalmente no nos detenemos a leer el mensaje que transmiten, ya sea por desconocimiento del lenguaje de las flores y del color o porque simplemente asociamos las flores a un componente decorativo en la obra.

Con este proyecto pretendemos, desde un punto de vista personal, hacer llegar al espectador un mensaje y emociones transmitidos por las flores y el color, elementos que por sí mismos son capaces de contarnos una historia.

Hemos decidido elegir este tema porque, de la misma forma que las flores y el color tienen un significado en la Historia del Arte, también han pasado a tenerlo en nuestra vida desde que empezamos a estudiar esta carrera. Inconscientemente hemos trabajado sobre

estos elementos durante gran parte de nuestro paso por la Facultad, y nos sentimos algo identificados con el simbolismo de las flores. Soy tímido y no sabemos expresar los sentimientos con palabras y la mejor forma de la que disponemos para contar como nos sentimos es mediante pinturas, dibujos e ilustraciones que llevan un significado oculto. Al igual que las mismas flores que llevamos viendo durante mucho tiempo en diferentes obras artísticas, también tenemos algo que contar, y usaremos este proyecto para explicar el significado que han tenido durante mucho tiempo y que no sabíamos que tenían allí donde estuviesen.

Figura 2. *Baco enfermo*. M.M. da Caravaggio. 1594

(Procedente del Cuadro del día).

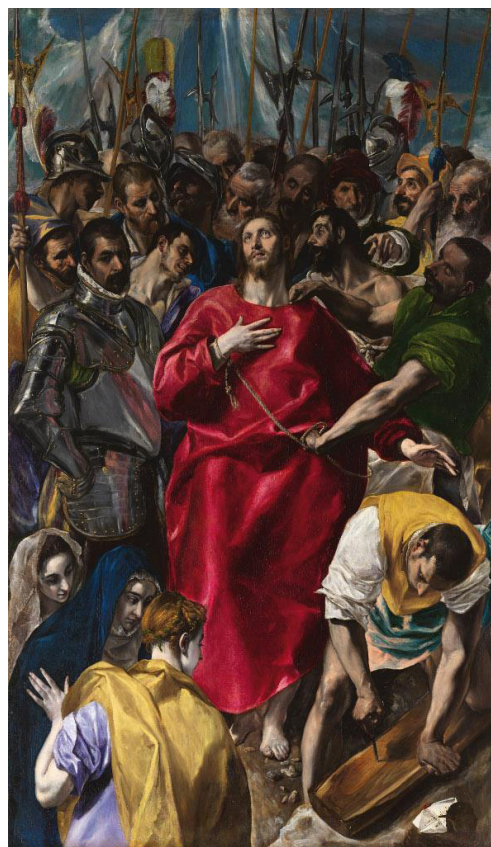
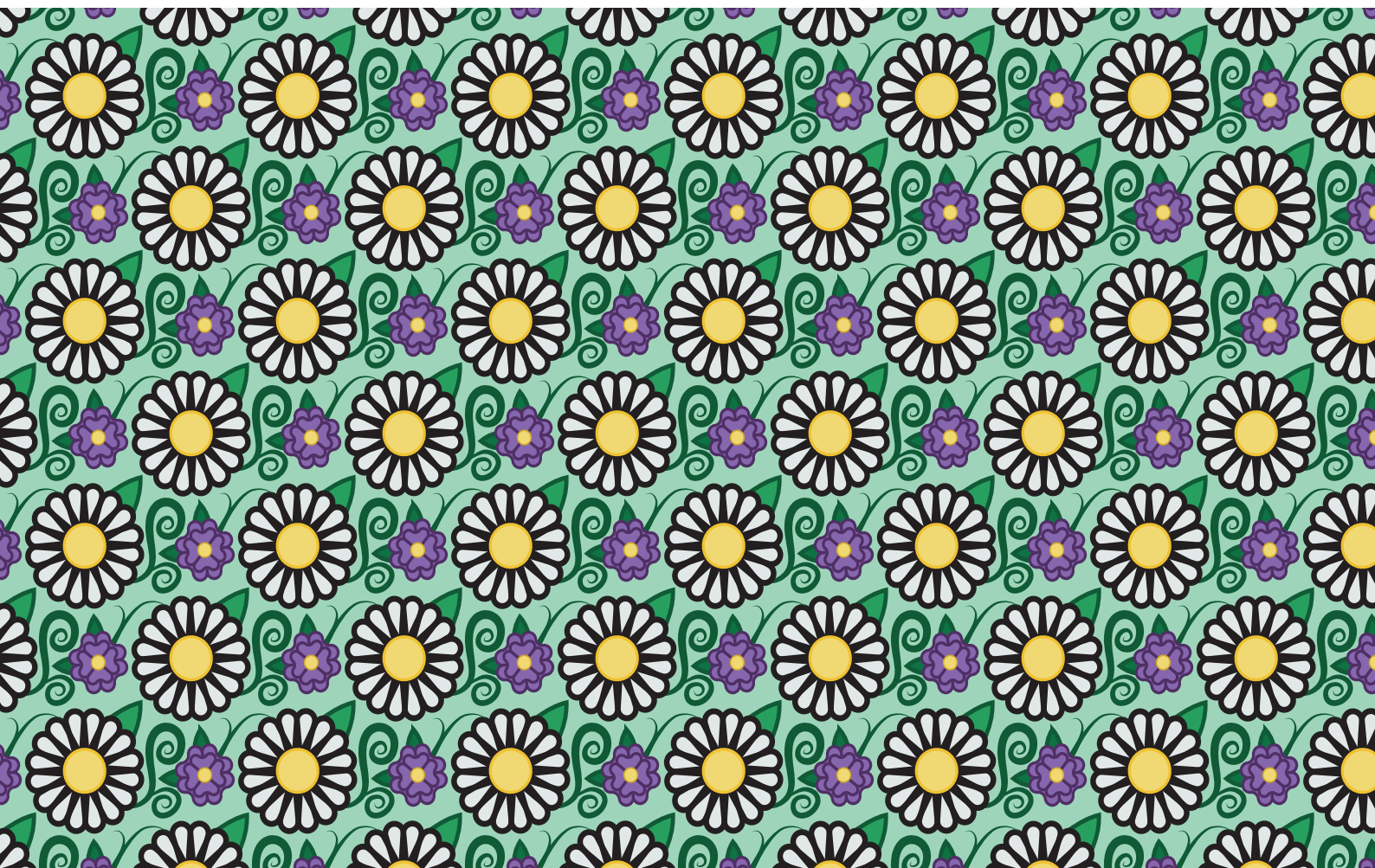

Figura 3. *El Expolio de Cristo*. El Greco. 1579.

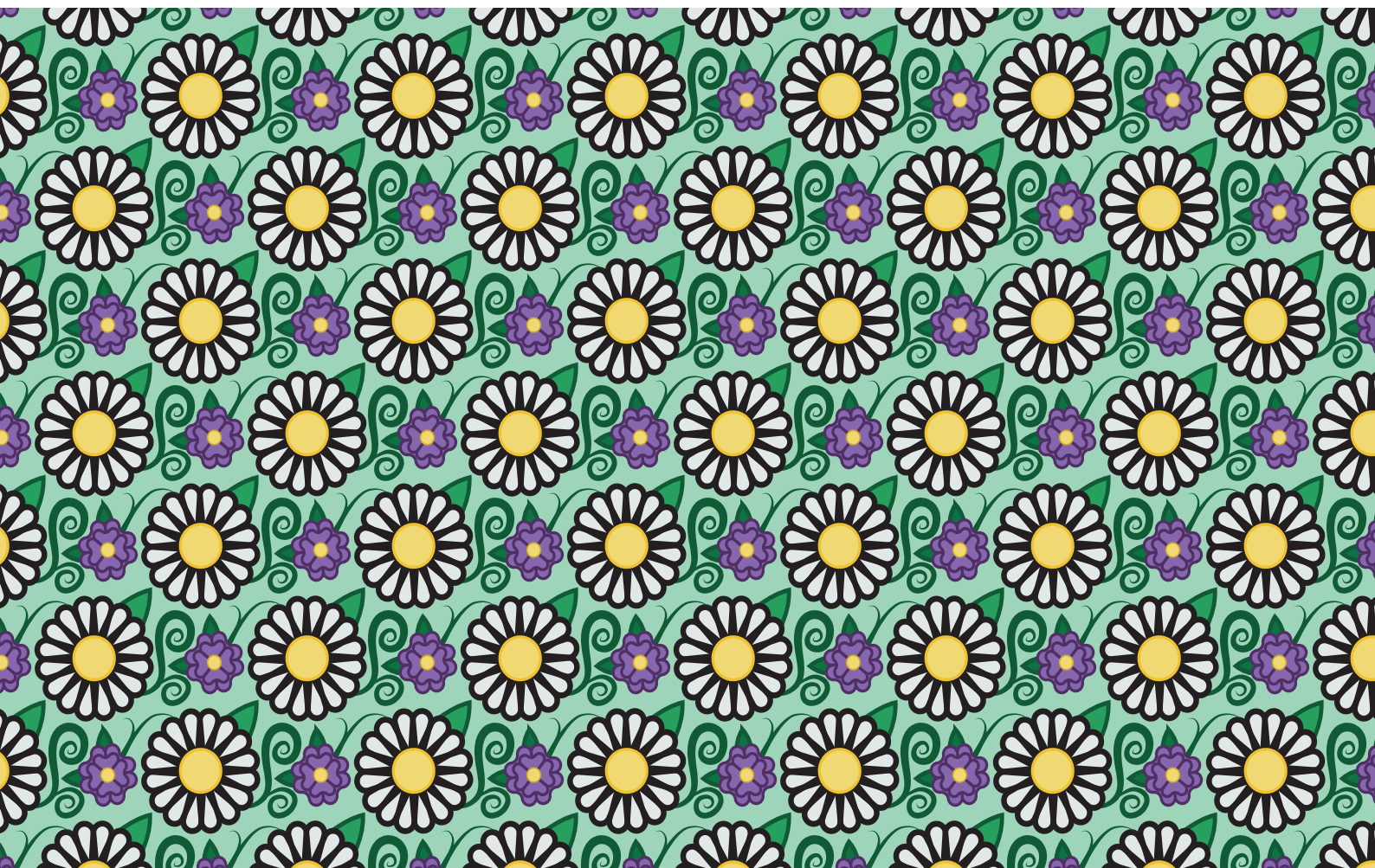
(Procedente del Museo del Prado).

Para elaborar estas obras nos hemos basado tanto en vivencias como recuerdos, dándole a ese simbolismo un punto de vista contemporáneo y personal, porque citando el libro '*Interacción del color*', de Josef Albers "un mismo color evoca innumerables lecturas" (ALBERS, 2010: 17). Bien, si trasladamos esa frase sobre el color a un proyecto en el que las protagonistas son tanto las flores como el propio color la lectura de estas mismas puede ser incluso mayor.

1. DOSSIER ARTÍSTICO.

La flor de la infancia.

Francisco David Jiménez Alcázar.

Muñeca de plástico, pasta de modelar y flores artificiales.

Óleo.

30 x 14 x 14 cm.

2019.

Asignatura optativa: Escultura polícroma, 4º curso.

Abandono.

Francisco David Jiménez Alcázar.

Papel.

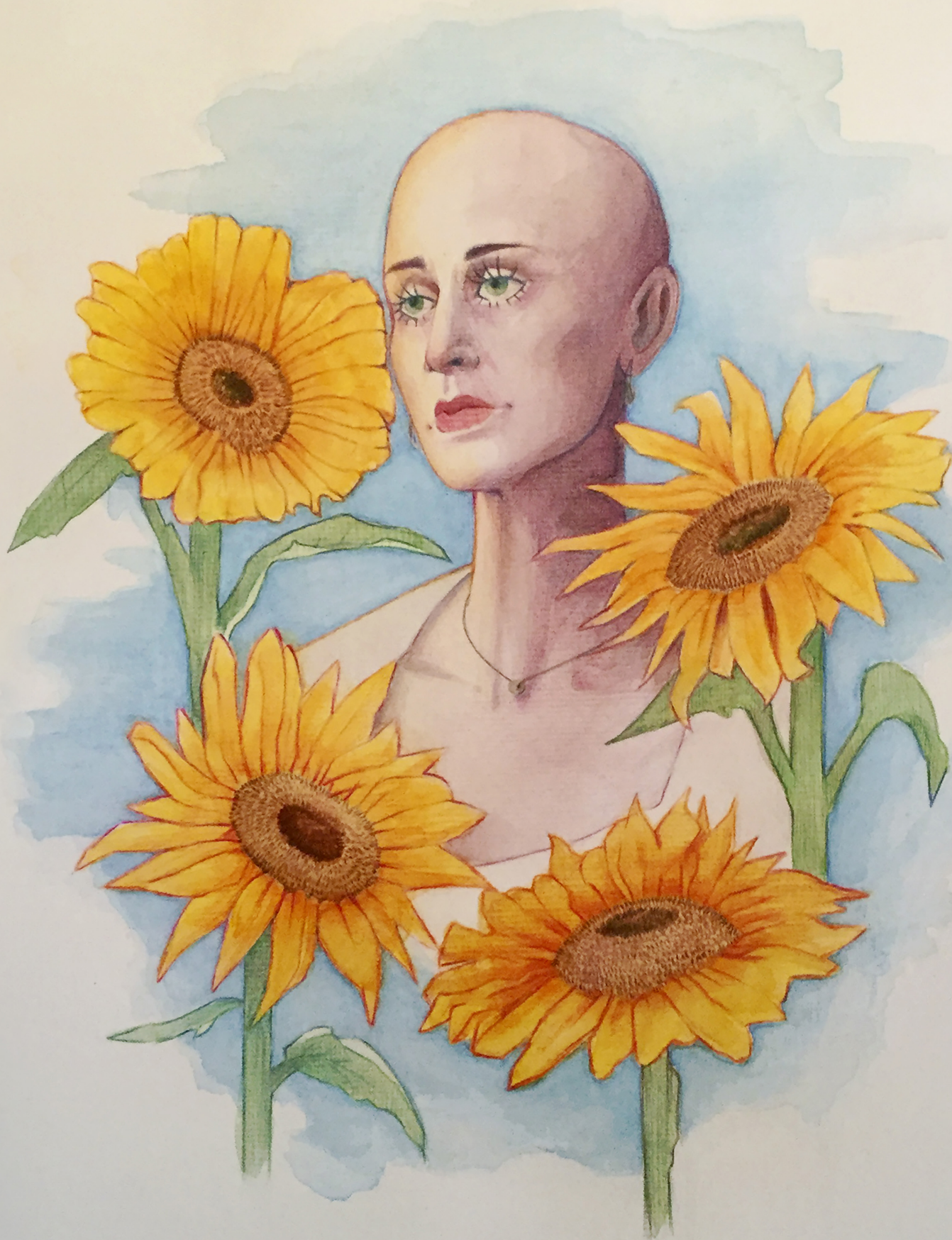
Acuarela y lápices acuarelables.

42 x 29,7 cm.

2019.

Asignatura optativa: Creación abierta en pintura, 4º curso.

La fuerza del Sol.

Francisco David Jiménez Alcázar.

Papel.

Acuarela y lápices acuarelables.

42 x 29,7 cm.

2019.

Asignatura optativa: Creación abierta en pintura, 4º curso.

Francisco David Jiménez Alcázar.

Soporte digital.

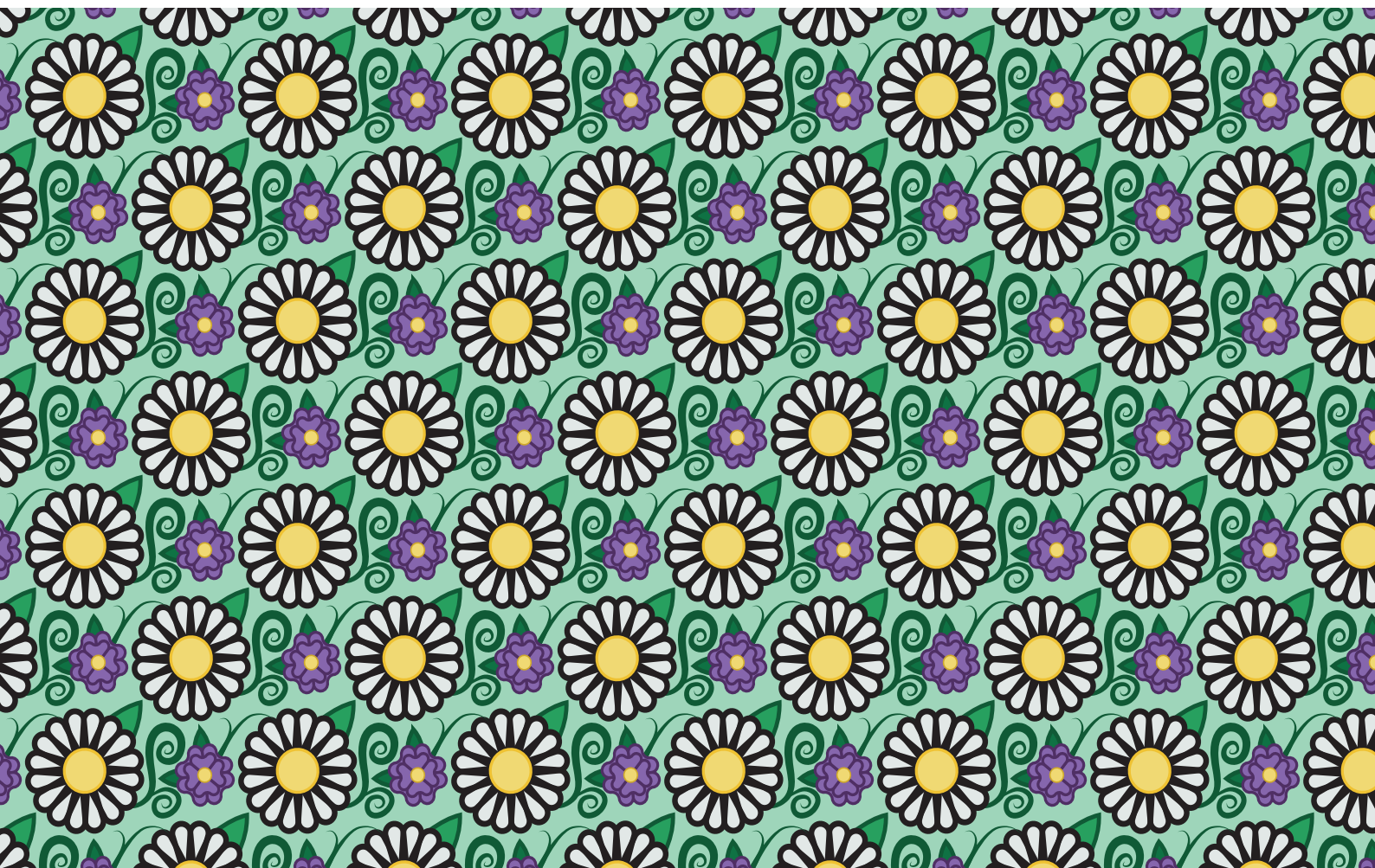
Modelado digital.

2800px x 2000px.

2019.

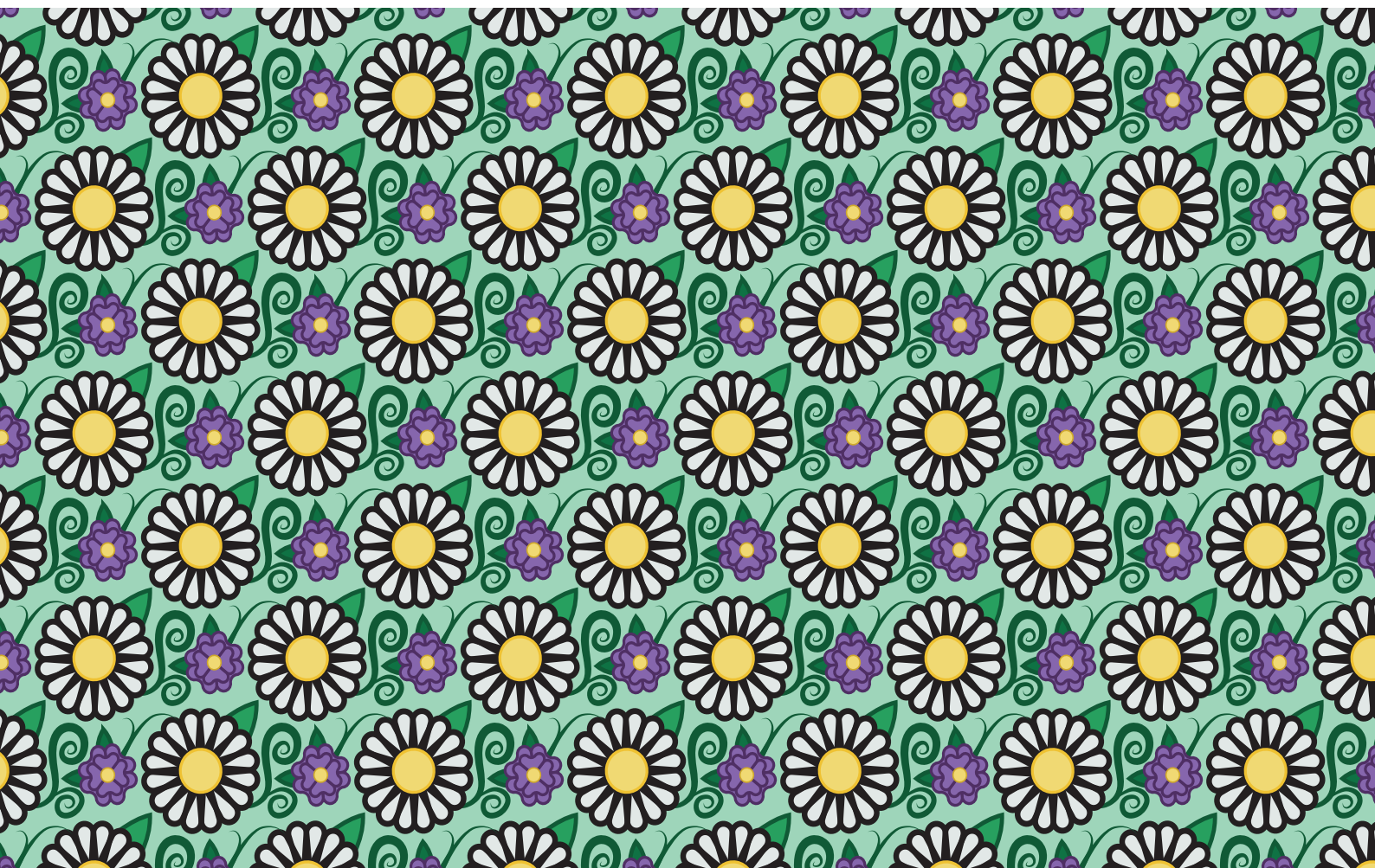
Asignatura optativa: Arte y tecnología, 4º curso.

2. DESARROLLO TEÓRICO.

2.1. JUSTIFICACIÓN

Cuando vemos una pieza artística, nuestra mente no puede evitar buscarle un significado a todo lo que ve, y aunque no lo entendamos, ese simbolismo o significado está presente siempre. El Simbolismo, entendiéndolo como un sistema de asociación de ideas (PEREZ Y MERINO, 2004: S/P) Recurso Web., es algo que no es necesario en una obra y, en esos casos nos centramos en leer su discurso. El discurso de una obra es más común en nuestros días que el Simbolismo, y aunque pueden parecer lo mismo, no lo son. Opinamos que, mientras que el Simbolismo es un recurso que se usa para asociar un componente a otro elemento o cualidad, como por ejemplo, una paloma es símbolo de paz y un perro, de fidelidad, el discurso es un mensaje que transmite el autor en su obra, ya sea con símbolos o sin ellos, como hemos aprendido durante nuestro paso por la Facultad. Podemos decir entonces que las obras que vemos tienen parte de simbolismo y parte de discurso, haciendo en conjunto que la lectura sea más profunda, porque, como dijimos previamente con la cita de Josef Albers, tendrá diferentes sentidos dependiendo del espectador (ALBERS, 2010: 17).

Los primeros símbolos surgieron en la prehistoria y, aunque no podemos traducir su significado, sabemos que son símbolos que usaban en aquel periodo, pues se han encontrado los mismos motivos en paredes de cuevas bastante alejadas entre sí (HERREROS, 2015: S/P) Recurso Web. Por otro lado estaban las figuras que elaboraban de los Dioses de la época, como la *Venus de Willendorf* (fig. 4), que representa a la mujer como generadora de vida (CARRETÓN, 2018: S/P) Recurso Web. y podemos llegar a esa conclusión mediante su representación y lo que signi-

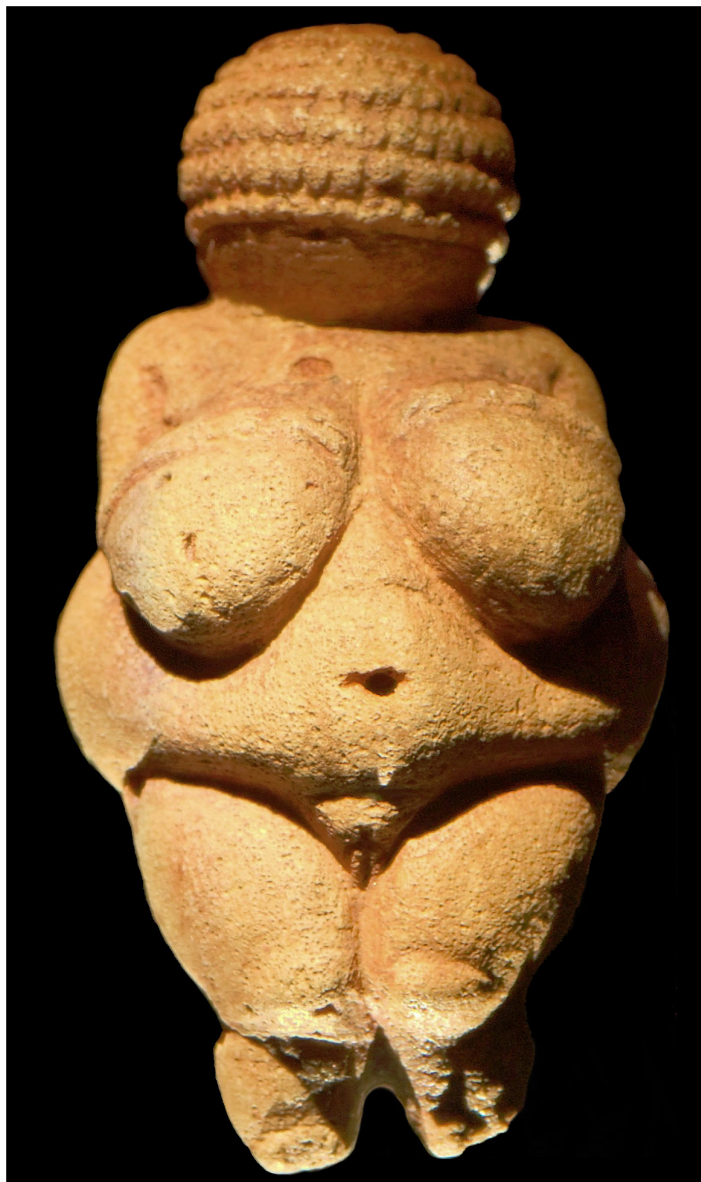

Figura 4. *Venus de Willendorf*. 28000-25000 a.C.

(Procedente de Wikipedia).

Figura 5. *El matrimonio Arnolfini*. Jan Van Eyck. 1434.

(Procedente de Wikipedia).

Otro de los múltiples símbolos de esta obra es el perro, símbolo de fidelidad en este caso entre el matrimonio (SALIR, 2019: S/P) Recurso Web. Si no entendemos lo que pueden simbolizar estos componentes podemos admirar la obra simplemente como un gran trabajo, bonito y elaborado, de un pintor famoso que nos enseña cómo era la época en la que vivía, pero gracias al simbolismo podemos tratar de descifrar los mensajes que Van Eyck en esta ocasión nos deja en su obra.

A pesar de todo esto, el simbolismo va más allá de usar un elemento para decir algo, ya que se pueden decir muchas cosas con un solo símbolo. Este es el caso del color y las flores, como veremos a lo largo de este proyecto. Como comentamos anteriormente, gran

fica para nosotros una figura como esa, con vientre abultado, pecho desarrollado y caderas anchas, al igual que una embarazada.

Sin embargo, mucha gente no se percata del recurso del simbolismo cuando ven una obra artística. Poniendo de ejemplo *El Matrimonio Arnolfini* (fig. 5), vemos como el mismo simbolismo que tiene la *Venus de Willendorf* como mujer fértil generadora de vida está representado en la señora Arnolfini, pero según el sitio web Salir con Arte, ella no estaba embarazada en el momento de la creación del cuadro pintado por Van Eyck, por lo que en este caso el mensaje del símbolo de la mujer embarazada se refiere al papel que tenía la mujer principalmente en esa época.

parte del simbolismo que tienen las obras depende de la percepción tanto del autor como del espectador, y aún más en casos como son los que tratamos en esta ocasión, con elementos que poseen varias lecturas en cuanto a simbolismo se refiere.

De forma general, creemos que los elementos que contienen más carga simbólica en el arte son el color, las flores y los animales. Normalmente, los dos primeros son los que poseen más dificultad para ser leídos porque pueden depender el uno del otro, es decir, un lirio simboliza amor, libertad, pero si además es de color blanco representa la ternura del corazón y la pureza; por otro lado, si es rojo, indica un amor pasional (SÁEZ, 2017: S/P) Recurso Web.

Pensamos que no hay mejor forma para hablar de unos símbolos como estos que el punto de vista personal, con imágenes fuertes que transmitan emociones o sensaciones al espectador y que, a su vez, sean fáciles de leer después de miraras y pensarlas. Podemos decir que se trata de una especie de juego de adivinar el significado a través de las flores, recibir un mensaje por el color y contar una historia con cada pieza.

Para crear las obras nos hemos basado en los recuerdos que nos sugieren los significados de las flores, reforzando ese significado con los colores. Tomando como principales influencias las experiencias que hemos vivido, la cultura actual (en este caso de una serie) y problemas de nuestros días como los roles de género. Por otro lado tenemos una obra dedicada al futuro, enfocada hacia lo que nos gustaría hacer profesionalmente cuando acabemos este Grado.

Decidimos no centrarnos solamente en un campo del arte para crear este proyecto, en su lugar preferimos usar los aspectos que más nos interesaban, en ocasiones a la hora de transmitir el discurso y en otras en cuanto a la perspectiva de futuro. Así nos juntamos con obras que pueden servirnos tanto para demostrar el potencial en los campos que más nos interesan de cara a la incorporación laboral como la destreza en varios ámbitos del arte como la pintura, al arte digital, el dibujo y la escultura.

2.2. OBJETIVOS

El objetivo principal de este proyecto es llegar a explicar el significado de algunas flores mediante imágenes y colores propios de éstas. Puesto que las interpretaciones que hemos realizado son desde un punto de vista personal, consideramos que para entender bien estas piezas debemos acompañar este escrito con una pequeña explicación sobre el porqué de estas imágenes y su significado.

La forma de trabajar este proyecto es muy diferente de una pieza a otra debido a la variedad de procedimientos que hemos tratado. Aun así el proceso general ha sido algo similar entre las diferentes piezas.

Las obras del primer apartado, dossier artístico, están ordenadas cronológicamente con respecto a los hechos que quisimos plasmar, por lo que seguiremos ese mismo orden para comentar esas piezas a continuación.

2.2.1. LA FLOR DE LA JUVENTUD.

En esta pieza se puede ver claramente la representación de una de las flores más comunes en la naturaleza: la margarita. Esta flor adquiere diferentes significados dependiendo de su color, pero en esta ocasión decidimos usar la margarita blanca común para crear esta pieza escultórica policromada.

Para nosotros, esta flor simboliza el optimismo, la sencillez, la pureza y el tema en el que nos quisimos centrar: la inocencia infantil. Recuerdo que cuando éramos pequeños e íbamos al colegio, al campo de nuestros abuelos o simplemente salía a la puerta de nuestra casa, siempre veíamos estas flores que, como dijimos anteriormente, son unas de las más comunes en nuestra zona ya que son nativas de Europa, Norte de África y Asia central (WIKIPEDIA, 2019: S/P) Recurso Web.

La pieza no se limita a hablar de la margarita como el significado que tiene para nosotros, va más allá. Si nos fijamos en la obra podemos ver que está trabajada en base a un juguete, una muñeca. Este elemento tiene gran importancia para nosotros, ya que representa uno de los juguetes más usados en nuestra infancia pero a su vez uno de los más prohibidos también por algunos miembros de nuestra familia, por el simple hecho de ser un niño.

Con esta muestra, queremos hablar de la infancia usando como material base algo típico de esa etapa de la vida, como es un juguete, a la vez que tratamos lo que nos sugiere esta flor y los recuerdos que nos trae, fuertemente ligados a esa temprana edad.

En cuanto a la importancia del color en esta obra, podemos ver que la piel está formada por tonos suaves y cálidos, lo que nos pueden recordar al rostro o rasgos de los niños pequeños y nos genera calma. Por otro lado, la ropa es de una gama de colores verdosos, que transmite la idea de algo natural, silvestre. Este verde también está asociado a la esperanza, una cualidad que podemos asociar a otro de los significados que tiene esta flor: el optimismo.

2.2.2. ABANDONO.

La anémona es una flor con varios significados y muy diferentes, desde representar la resistencia, por ser conocida como la flor del viento por los griegos, hasta ser una flor de mal agüero o simbolizar la muerte en la cultura china (WIKIPEDIA, 2018: S/P) Recurso Web. Otro significado que tiene esta flor, el cual podemos ver en la novela *La cúpula del mundo*, de Jesús Maestro de la Torre, es el abandono:

“Días después, Cristina se levantó del lecho recuperada, aunque débil. Le rogó a una de sus damas que fuera a La Huerta del Rey, y sin ser vista le trajera una anémona, la flor del abandono” (MAESO, 2011: S/P) Recurso Web.

El significado que hemos elegido representar, de los tantos que tiene esta flor, es el abandono, tal como indica el nombre de la obra. La decisión de tomar este significado va dirigida a demostrar que las flores no solo nos pueden hablar de sentimientos de amor, cariño y romanticismo, sino que a su vez pueden contarnos historias tristes o simbolizar una despedida.

Sobre esto último se trata de hablar en la ilustración *Abandono*. Cuando pensamos lo que significa para nosotros esta sensación, el primer contacto que tuvimos con el abandono fue por una mascota, Panda. Nos consideramos unos amantes de los animales desde siempre, y Panda fue una de nuestras primeras mascotas, llegando a pasar varios años con la familia.

Cuando pasaron los años y llegó a casa nuestra hermana, Panda dejó de recibir atención y se puso celoso, lo que desembocó en que nuestro padre lo abandonase, tomándonos a todos por sorpresa. Por suerte, a los pocos días volvió a casa por su propio pie, pero no por mucho tiempo. Parecía como si hubiese venido a despedirse porque pocas semanas después, el que nos abandonó fue él.

La obra *Abandono* es una forma de expresar el recuerdo que tenemos de la primera experiencia de abandono en nuestra vida, y fue por parte del animal que está retratado. Podemos destacar el contraste entre el mensaje triste de la obra y la expresión del animal, la cual parece algo alegre. Esto se debe a que, aunque fuese un momento triste, quisimos plasmar lo que Panda era en realidad, y queremos tomar su breve regreso como una despedida, que finalmente es lo que quiere decirnos esta flor.

Los tonos fríos y azulados de esta ilustración son los encargados de transmitirnos la nostalgia y la tristeza. Por otro lado, el azul es un color que simboliza, entre otras cosas, la confianza (SUTTON Y WHELAN, 2006: 114), y el perro normalmente nos transmite la idea de la fidelidad. En esta ocasión, la confianza que simboliza el azul se refiere a la confianza que Panda tenía con su familia y cómo, a pesar de ser abandonado, hizo honor al significado de fidelidad que tiene su especie en el arte y volvió, aunque solo fuese por unos días.

2.2.3. LA FUERZA DEL SOL.

Creemos que unas de las flores más famosas en el arte, principalmente gracias a Vincent Van Gogh, son los girasoles. Esta planta, originaria de América, servía principalmente a los aztecas e incas para representar a la deidad del Sol, aunque con el descubrimiento del continente americano, el girasol fue exportado y hoy en día lo encontramos en numerosas localizaciones (WIKIPEDIA, 2019: S/P) Recurso Web.

Otra cosa que ha cambiado de esta flor, aparte de su localización, es su simbolismo. Actualmente, su significado varía dependiendo de si es amarillo o naranja, pero generalmente lo que el girasol simboliza es el poder, la fuerza y el seguimiento de metas, además de seguir representando al Sol (GONZÁLEZ, 2018: S/P) Recurso Web.

Para transmitir tantos significados, decidimos no centrarnos en los aspectos físicos de lo que significan estas cualidades, sino que preferimos representar un aspecto más emocional. Por ejemplo, cuando se piensa en la fuerza, lo primero que nos puede venir a la mente es una persona musculosa, pero nosotros cambiamos ese enfoque y nos centramos en una definición de fuerza espiritual. Otro de los recursos a los que acudimos es una de las influencias mencionadas anteriormente: las series de televisión.

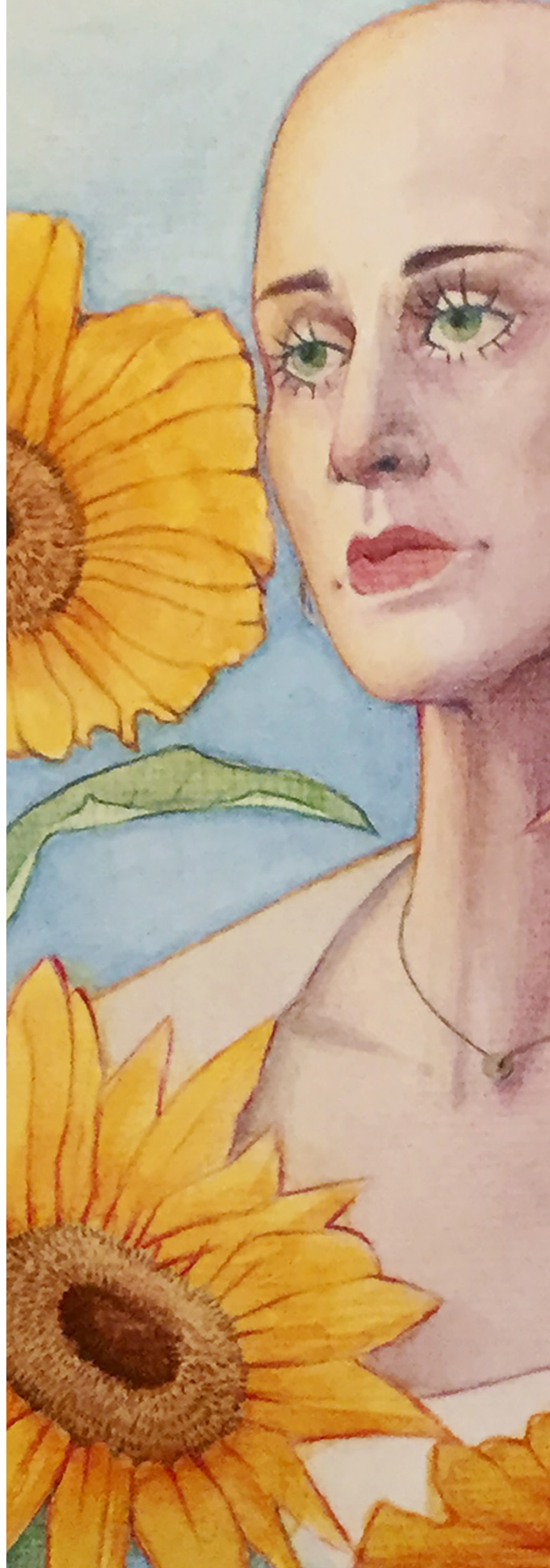
En esta ilustración podemos ver a una de las protagonistas de la serie Mujeres Desesperadas, Lynette Scavo (encarnada por la actriz Felicity Huffman) en un momento crucial para ella en la serie. Este personaje es el de una madre de cuatro niños que dejó su carrera para dedicarse al cuidado de su familia, aunque no estuviese del todo conforme. En cierto punto de la serie, cuando sus hijos han crecido, ella se reincorpora al mundo laboral, volviendo a sentirse realizada, pero se ve afectada por la enfermedad del cáncer.

Finalmente, con el apoyo de sus vecinos y familia, Lynette supera la enfermedad y puede dedicarse de nuevo a su trabajo y familia, habiéndole servido esta adversidad para arreglar enfrentamientos familiares.

La escena de la que tomamos la referencia para esta obra es una secuencia en la que ella asume su enfermedad y, tras un periodo ocultándola, decide que es hora de mostrarle a todo el mundo por lo que ella está pasando y que, a pesar de todo, no ha pedido ayuda. Creemos que esta escena está cargada de fuerza y poder, además de ser un personaje que ha luchado por seguir sus metas durante toda su vida, aceptando el papel que tenía ahora

como madre.

Consideramos que el contexto de esta imagen, junto a los tonos cálidos que nos transmiten optimismo, vitalidad y energía, es ideal para representar los significados que tiene el girasol en un personaje con el que, en cierto modo, nos sentimos identificados debido a la personalidad con la que afronta los problemas

2.2.4. VISTAS DE UN FUTURO CONSTANTE.

Con esta pieza pretendemos dar un giro a este proyecto, tanto técnica como conceptualmente, ya que pasamos a crear una obra inspirada en el futuro y usamos como medio un campo que ha pasado más desapercibido en el arte debido a que es más actual, el modelado 3D. Creemos que no hay nada mejor para representar el futuro que un medio digital, que es la principal plataforma en nuestros tiempos para la creación de ilustraciones, videojuegos, películas de animación, etc. Todos sabemos desde hace tiempo que la tecnología es el futuro en muchos ámbitos, y pensamos que el arte es uno de ellos.

Podemos destacar esta obra por ser la única que se sale del guión establecido, ya que cuenta una historia de futuro. La lavanda es una flor que representa la constancia, la pureza y el silencio, aunque nos centraremos principalmente en la primera cualidad, la cual es definida por la RAE como la “firmeza y perseverancia del ánimo en las resoluciones y en los propósitos (REAL, 2019: S/P) Recurso Web., y creemos que esta definición resume a la perfección el proceso de creación de esta obra.

Entendemos la anterior definición como el empeño que le ponemos a la creación de la pieza en este caso, una pieza que hemos creado en base a unas clases cursadas en la misma Facultad de Bellas Artes y en las que también hicimos uso de la cualidad de la constancia. Esta asignatura, Arte y Tecnología, se encargó de proporcionarnos unas nociones básicas en cuanto al modelado digital, nociones que nosotros mismos de complementamos de una manera autodidacta con esta obra.

Como mencionamos anteriormente, esta pieza está enfocada al futuro, pero no solo porque pensemos que la tecnología es parte de dicho futuro, sino porque el modelado 3D es la rama del arte a la que me gustaría dedicarme cuando acabe mi formación. Esta categoría del arte es la que ha logrado, a mi parecer, unir en un punto intermedio la escultura, la pintura, el dibujo y una técnica digital, por lo que consideramos que es el ámbito más completo del arte, pero a su vez el más desconocido y quizás un poco infravalorado, precisamente por el desconocimiento de la técnica.

En cuanto a la flor de la lavanda en la pieza, podemos verla en la parte exterior de la ventana. Esta disposición hace referencia a la palabra salida como salida laboral, haciendo un pequeño guiño a lo que mencionamos anteriormente sobre nuestra perspectiva de futuro.

Vistas de un futuro constante también se apoya fuertemente en el color para añadir matices a la obra. Predominan los tonos pálidos, pasteles y violáceos, que transmiten calma y, en el caso de los tonos morados, se consideran colores ligados a la ilusión y la fantasía (SUTTON Y WHELAN, 2006: 22, 167).

2.3. METODOLOGÍA

A la hora de crear una pieza, lo primero que pensamos es que queremos contar con ella, su historia o su mensaje, y como hacerlo personal. Normalmente, para hacerlo personal, nos basamos en la cultura actual como podemos ver en la pieza *La fuerza del Sol*.

Cuando el mensaje está pensado, el siguiente paso es materializar los bocetos, normalmente en formato digital. El uso de la técnica digital para la creación de los bocetos se debe a que consideramos que este medio nos proporciona una gama más amplia de resultados con una simple tableta gráfica. El trabajar bocetos con una técnica digital nos permite también seguir trabajando sobre un boceto en el caso de ver que la composición y el mensaje funcionan, sin necesidad de rehacerlo con escalas o cambios de soporte.

Otra de las ventajas que encontramos en la técnica digital es la capacidad de cambiar los tamaños mencionados con mayor facilidad. En el caso de obras como *La fuerza del Sol* o *Abandono*, el boceto se creó digitalmente, se imprimió y se calcó en el soporte final, haciendo más sencillo el proceso de trabajo de esta prueba y su paso al tamaño deseado. *La flor de la infancia* y *Vistas de un futuro constante* también tuvieron ese proceso previo de creación de boceto, aunque en estos casos sirvió principalmente para el estudio del color en estas obras.

Para la creación de *La fuerza del Sol* y *Abandono*, la técnica usada fue mixta de acuarela con lápices de colores, un procedimiento muy común. *Vistas de un futuro constante* se trabajó también de un modo muy corriente dentro de la técnica del modelado digital, usando programas como Blender y Adobe Photoshop.

La técnica más innovadora en de estas cuatro obras la tiene *La flor de la infancia*. El repintado de muñecas, que es en lo que consiste esta obra principalmente, se lleva a cabo mediante el uso de pasteles y lápices acuarelables sobre un barniz transparente que se debe aplicar tanto al plástico como al vinilo de la muñeca, pero, exceptuando la aplicación del barniz, el uso de los materiales fue completamente distinto. Tomamos como referencia para la policromía de la pieza el método que se usa en imaginería, usando como técnica la pintura al óleo. Esto nos permitió crear unas carnaduras muy realistas y unos detalles muy precisos.

2.4. REFERENCIAS

Principalmente, las referencias que hemos tomado para la creación de esta serie de obras han sido generalmente de artistas enfocados en el mundo de la pintura y la ilustración.

2.4.1. Gioacchino Passini.

Gioacchino Passini es un pintor italiano que se centra especialmente en el género del hiperrealismo y los bodegones, como podemos ver en su página personal. Fue uno de los elementos principales a la hora de encaminar el tema de este proyecto. Claramente, la referencia tomada de este artista es el uso que hace de elementos florales en sus cuadros. Por otro lado, y en contraposición a su obra (fig. 6), el estilo que hemos tomado no se acerca tanto al hiperrealismo, se trata más bien de una especie de ilustración próxima a la realidad pero con ciertos rasgos caricaturescos (en el caso de las ilustraciones *La flor de la infancia* y *Abandono*).

Figura 6. *Essenza di Rosa*. Gioacchino Passini. 2011. (Procedente de designwrlld.com).

2.4.2. Olga Suvorova.

Esta artista rusa, principalmente influenciada por Gustav Klimt y Piero della Francesca, ha servido de referencia a la hora de tratar el color. Al igual que en este proyecto, Olga Suvorova juega tanto con el color como con elementos florales para crear escenas de fantasía, casi oníricas (RODRÍGUEZ, 2018: S/P) Recurso Web.

Podemos observar claramente similitudes entre nuestra obra y la de esta artista (fig. 7) si nos fijamos en obras como *La flor de la infancia*, en la que hacemos uso de un lenguaje un poco más fantástico, o *Vistas de un futuro constante* en la que casi todo el discurso lo tiene el color.

Figura 7. *Venice*. Olga Suvorova. 2017.

(Procedente de bigvisionpublishing.michaelfishel.com).

Figura 8. *Luce*. Vania Comoretti. 2005. (Procedente de vaniacomoretti.com).

2.4.3. Vania Comoretti.

De nuevo nos encontramos frente a una artista italiana, pero en esta ocasión especializada en el género del retrato. Las creaciones de Vania Comoretti llegan al realismo en creaciones sobre papel de procedimiento mixto (acuarela, tinta china y pastel). En esta ocasión, la referencia la hemos tomado tanto de esta técnica mixta, al mezclar acuarela con lápices, como de la representación con los retratos, la cual podemos ver en *La fuerza del Sol*.

Aunque desde un primer momento teníamos bastante claro que no buscábamos un nivel de realismo en estas obras, si tratamos de lograr el parecido más fiel con la realidad, y consideramos que la obra de esta artista y sus retratos (fig. 8) nos han influenciado a la hora de crear nuestras obras en este aspecto.

2.4.4. Jacquelin de Leon.

En esta ocasión hacemos referencia a una artista tanto digital como tradicional, que se aleja del estilo de pintura para especializarse más en la ilustración. Tomamos como referencia a esta joven porque para nosotros, la ilustración ha sido hasta hace poco la salida profesional que tomábamos como referencia, y por lo tanto veíamos en ella nuestro futuro. Además de trabajar en un campo del arte que nos interesa bastante, su estilo y la especial atención que le presta a los detalles llaman especialmente nuestra atención (fig. 9).

Figura 9. *The Greenhouse*. Jacquelin de Leon. 2018. (Procedente de jacquelindeleon.com).

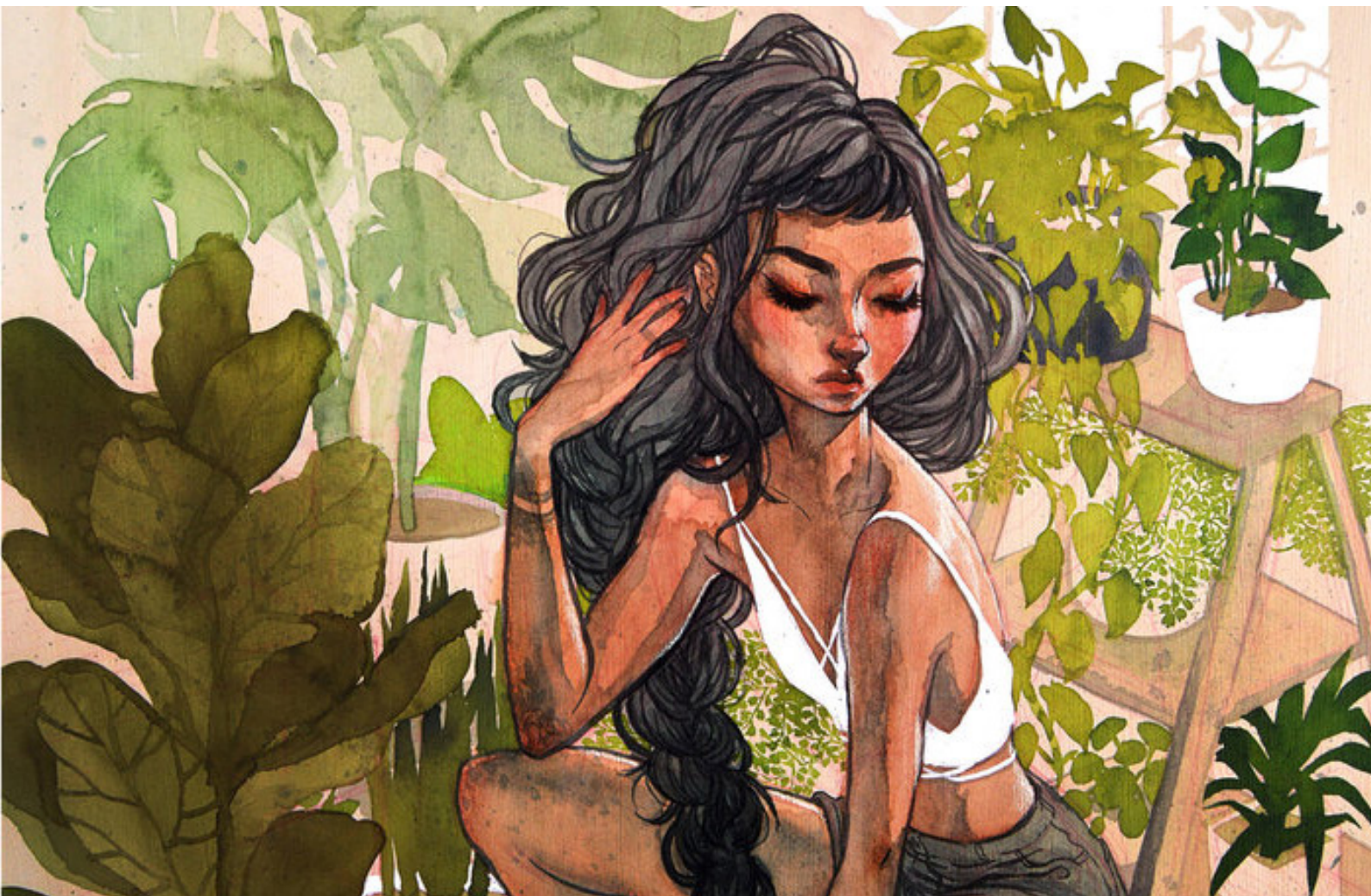

Figura 10. *Listening for foxes*. Lu Cong. 2014. (Procedente de lucong.info).

2.4.5. Lu Cong.

La principal característica que podemos ver en la obra de esta artista es su gran dedicación al trabajar los retratos. Esta artista emergente comenzó con unas primeras obras grandes y sensacionales, con un dramatismo exagerado, pero extremadamente sensibles. Lu Cong ha desarrollado su obra, llegando al punto de que no solo representa similitud física o emocional del sujeto, sino que también plasma la interacción que se produce cuando uno se encuentra cara a cara ante lo inquietante, lo inexplicable y lo sensual (ART, 2011: S/P) Recurso Web.

Creemos que la obra de Lu Cong se asemeja sobre todo a *La flor de la infancia* y *Visitas de un futuro constante*, puesto que en ambas podemos ver unos rasgos más cercanos a los retratos que hace Lu Cong que a los realizados por Vania Comoretti. Por otro lado, la gama de colores que usa Cong es más escueta que la que usa por ejemplo Gioacchino Passini, haciendo que su obra este generalmente compuesta por una unidad de colores en tonos pastel principalmente (fig. 10).

2.4.6. Arturo Ramírez (Limkuk).

Limkuk es un diseñador gráfico y modelador 3D procedente de México, que trabaja como freelance para estudios de animación (RAMÍREZ, 2016: S/P) Recurso Web. Vemos claramente la referencia a este artista en la obra *Vistas de un futuro constante*, puesto que usamos el medio que usa él para crear sus obras y personajes.

Aunque el estilo que usamos no se parece mucho al de Limkuk, recibimos de él una gran influencia. Ha sido uno de los primeros artistas 3D que hemos conocido y es casi inevitable no sentirse influenciado por su obra.

Otras referencias que hemos tomado y por las que nos sentimos influenciados son, como mencionamos anteriormente, la cultura popular y principalmente el cine y las series. Hacemos mención a este detalle porque queremos destacar una fuerte influencia de estudios como Pixar o Nickelodeon (fig. 11) en la obra de *Vistas de un futuro constante*. También sentimos que la obra *La flor de la infancia*, a su vez, tiene cierto parecido a los personajes que estamos acostumbrados a ver en películas de Disney.

Citamos estas referencias aparte porque las consideramos referencias indirectas. Son estilos artísticos que vemos durante nuestra vida constantemente, en especial cuando somos niños, por lo tanto los tenemos tan asimilados que a la hora de crear una obra no somos conscientes de que son una influencia y una referencia para nosotros.

Figura 11. Modelado digital de Moana. Chad Stubblefield. 2019. (Procedente de artstation.com).

2.5. CONCLUSIONES

Para este proyecto, hemos decidido trabajar en varios campos del arte y mostrar lo mejor de nosotros en cada uno de ellos, llevándolo a nuestro estilo personal y tomando referencias de artistas actuales. Con esta serie de obras también hemos querido demostrar que no es necesario encasillar a un artista dentro de una modalidad específica como la escultura, la pintura o el dibujo, y que las obras digitales, a pesar de ser menos conocidas, son una variante muy versátil del arte y con un enorme potencial en su desarrollo.

Las muestras que hemos presentado son una muy pequeña parte de lo que el lenguaje de las flores puede expresar. Por esta razón, consideramos que este trabajo puede ampliarse en el futuro, un futuro en el que tengamos la oportunidad de crear nuevas vivencias y experiencias que representar en forma de flores con significados más diversos y complejos.

“Hazlo mejor que puedas con lo que Dios te ha dado.” (FORREST GUMP, 1994) Film. es una cita cinematográfica ideal para representar lo que hemos querido transmitir con este proyecto, reflejar cómo debemos hacer lo que mejor sabemos con lo que tenemos, y algo que todos tenemos son recuerdos.

3. PROPUESTA DE INTEGRACIÓN PROFESIONAL

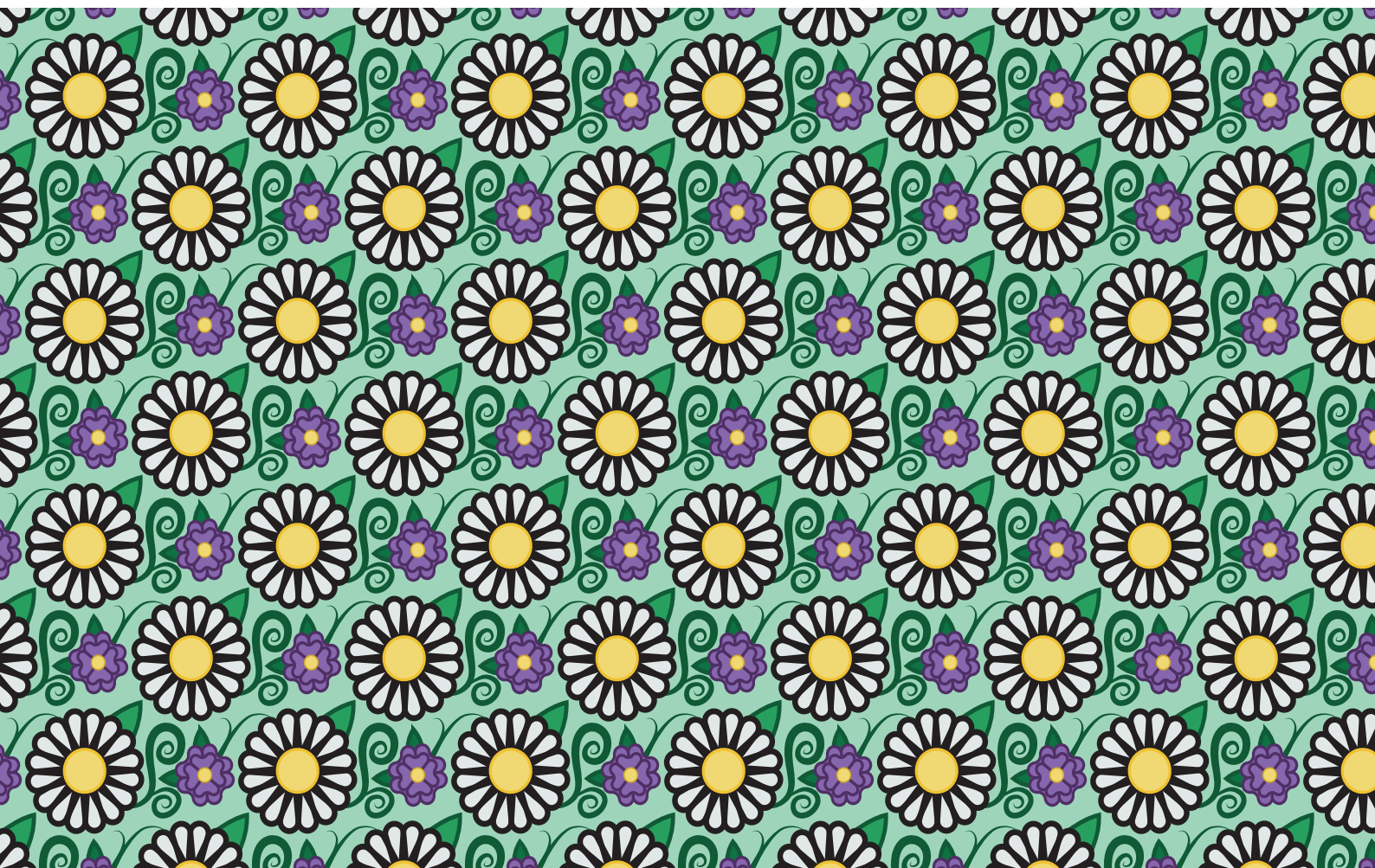
Desde pequeños, hemos dibujado en hojas de papel los personajes y escenas que se nos iban ocurriendo en nuestra mente. Siempre tomamos eso como una simple afición y algo que se nos daba bien, pero que no dejaba de ser una afición.

Conforme crecíamos, pensábamos en encaminarnos hacia estudios como medicina, pero la insistencia de nuestros tutores de instituto y posteriormente los de Bachillerato nos inculcaron que podíamos vivir de algo que nos hacía felices y se nos daba bien. Aunque normalmente cuando conocemos o estudiamos el arte lo que nos enseñan es grandes pintores y escultores, nuestro paso por la Escuela de Arte de Córdoba nos enseñó que había algo más específico a lo que hacíamos: la ilustración.

La ilustración fue la salida a la que nos dirigimos durante toda la carrera, hasta que conocimos la asignatura de Arte y Tecnología en cuarto de carrera. El modelado digital combinaba todo lo que nos gustaba: la técnica digital, ilustración para la creación de un concept art, e incluso la escultura que no nos atrajo durante el Grado por el material con el que trabajábamos.

Consideramos que el modelado digital es una modalidad del arte que está actualmente en auge. Se usa para la creación de videojuegos, películas, e incluso a la hora de realizar impresiones 3D. Si a esa cualidad le añadimos que es una técnica que nos gusta y nos hace sentir realizados con lo que hacemos, obtenemos como resultado el trabajo perfecto para una nosotros.

Hemos decidido que nuestro camino será formarnos en el modelado digital, por ello continuaremos el próximo año haciendo un curso de ocho meses sobre modelado y animación para videojuegos en la escuela Aula Arcade, impartido por profesionales como José González, que trabajó para compañías como Blizzard o Electronic Arts, o Héctor Toro, ilustrador que ha colaborado con Riot Games y Netflix en la creación de diferentes videos promocionales y episodios pilotos de web series. Además nos gustaría seguir dedicándonos por nuestra propia cuenta a hacer ilustraciones y llevarlas al 3D cuando sea posible, con el fin de mejorar la técnica que aprenda durante el próximo año y encontrar una forma de ilustrar menos convencional.

BIBLIOGRAFÍA

RECURSOS FÍSICOS

LIBROS

ALBERS, Josef, 2010. *Interacción del color*. Madrid: Alianza Editorial.

SUTTON, Tina y WHELAN Bride, 2006. *La Armonía de los colores*. Barcelona: Naturart.

RECURSOS ELECTRÓNICOS

LIBROS

MAESO DE LA TORRE, Jesús, 2010 *La cúpula del mundo* [en línea]. España: Penguin Random House Grupo Editorial [consulta: 31 de julio de 2019]. Disponible en: https://books.google.es/books?id=355EUDkEJmwC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

PÁGINAS WEB

ARTFUCKSME, 2011. Lu Cong [en línea] [consultado el 14 de mayo de 2019]. Disponible en: <http://artfucksme.com/lu-cong/>

CARRETÓN, Adrián, 2018. “¿Qué nos dice la Venus de Willendorf?”. En: La Venus de Willendorf: La figura femenina más famosa de la Prehistoria [en línea]. Patrimonio Inteligente [consultado el 29 de abril de 2019]. Disponible en: <https://patrimoniointeligente.com/la-venus-willendorf/>

GONZÁLEZ, Cristina, 2018. Desciframos cual es el significado de las flores [en línea] Enfemenino [consultado el 31 de mayo de 2019]. Disponible en: <https://www.enfemenino.com/trucos/significado-lenguaje-flores-s1899865.html>

HERREROS, Pablo, 2015. “Los misteriosos símbolos del arte paleolítico” [en línea]. Yo, mono. 7 de noviembre de 2015, 10:04 am [consultado el 29 de abril de 2019]. Disponible en: <https://www.elmundo.es/blogs/elmundo/yomono/2015/11/07/los-misteriosos-simbolos-del-arte.html>

PASSINI, Gioacchino, 2018. Gioacchino Passini [en línea] [consultado el 31 de mayo de 2019]. Disponible en: <http://gioacchinopassini.com/>

PÉREZ PORTO, Julián y MERINO, María. 2014. Definición de Simbolismo [en línea] [consultado el 31 de mayo de 2019]. Disponible en: <https://definicion.de/simbolismo/>

RAMÍREZ, Arturo, 2016. Domestika/limkuk [en línea] Arturo Ramírez [consultado el 31 de mayo de 2019]. Disponible en: <https://www.domestika.org/es/limkuk>

REAL Academia Española, 2018. dle.rae.es [en línea]. Real Academia Española [consultado el 20 de mayo de 2019]. Disponible en: <https://dle.rae.es/?id=AQvqeQp>

RODRÍGUEZ DE LA CALLE, Concha, 2018. “Mujeres pintoras: La genial Olga Suvorova” [en línea]. Trianarts. 21 de abril de 2018 [consultado el 14 de mayo de 2019]. Disponible en: <https://trianarts.com/pintores-rusos-la-genial-olga-suvorova/#sthash.gBtyvsA5.vplFwq75.dpbs>

SÁEZ DÍAZ, Diego, 2017. El lenguaje olvidado de las flores [en línea]. Portal Jardín [consultado el 29 de abril de 2019]. Disponible en: <http://portaljardin.com/el-lenguaje-de-las-flores/>

SALIR CON ARTE, n.d. El simbolismo de ‘El matrimonio Arnolfini’ de Van Eyck va mucho más allá de lo que crees. [en línea]. Salir con Arte [consultado el 29 de abril de 2019]. Disponible en: <https://www.salirconarte.com/magazine/simbolismo-matrimonio-arnolfini-van-eyck-va-mucho-mas-alla-lo-crees/>

WIKIPEDIA, 2018. “Historia”. En: Aneone Nemorosa [en línea]. Wikipedia [consultado el 15 de mayo de 2019]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Anemone_nemorosa

WIKIPEDIA, 2019. “Distribución y hábitat”. En: Bellis Perennis [en línea]. Wikipedia [consultado el 15 de mayo de 2019]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Bellis_perennis

WIKIPEDIA, 2019. “Origen y distribución”. En: Helianthus Annuus [en línea]. Wikipedia [consultado el 31 de mayo de 2019]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Helianthus_annuus

PELÍCULAS

FORREST GUMP, 1994 [Película]. Película dirigida por Robert Zemeckis. US: Paramount Pictures.

V FOR VENDETTA, 2006 [Película]. Película dirigida por James McTeigue. CA: Warner Bros, Silver Pictures y Fünfte Babelsberg Film GmbH.

ÍNDICE DE IMÁGENES

Figura 1: Anónimo, 2400 a.C. El místico sortilegio, [pintura sobre papiro] [consultado el 30 de mayo de 2019]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_los_muertos#/media/File:Bookofthedeadspell17.jpg

Figura 2: M.M. da Caravaggio, 1594. Baco enfermo [óleo sobre lienzo]. 67 x 53 cm, Galleria Borghese, Roma [consultado el 30 de mayo de 2019]. Disponible en: <https://www.elcuadrodeldia.com/post/106693031413/michelangelo-merisi-da-caravaggio-baco-enfermo>

Figura 3: El Greco, 1579. El Expolio de Cristo [óleo sobre lienzo]. 300 x 178 cm, Cabildo S. I. Catedral Primada de Toledo [consultado el 30 de mayo de 2019]. Disponible en: <https://www.museodelprado.es/actualidad/noticia/el-museo-del-prado-enriquece-temporalmente-su/7a3d15a2-8ce3-429d-96b5-9d0f2cc0bfc7>

Figura 4: Anónimo, 28000 – 25000 a.C. Venus de Willendorf [piedra tallada] 5,4 x 11,1 x 4,5 cm, Museo de Historia Nacional de Viena [consultado el 1 de junio de 2019]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Venus_de_Willendorf

Figura 5: Jan Van Eyck, 1434. El matrimonio Arnolfini [óleo sobre tabla] 82,6 x 60 cm, National Gallery, Londres [consultado el 1 de junio de 2019]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_de_Giovanni_Arnolfini_y_su_esposa

Figura 6: Gioacchino Passini, 2011: Essenza di rosa [acrílico sobre lienzo]. 100 x 120 cm. [consultado el 31/05/2019]. Disponible en: <https://designwrlld.com/hyper-realistic-paintings-gioacchino-passini/>

Figura 7: Olga Suvorova, 2017: Venice [óleo sobre lienzo]. 95 x 145 cm [consultado el 31 de mayo de 2019]. Disponible en: <http://bigvisionpublishing.michaelfishel.com/OSgallery.html#!prettyPhoto/22/>

Figura 8: Vania Comoretti, 2005. Luce. [acuarela, tinta y pastel sobre papel] 94,4 x 93 cm [consultado el 31 de mayo de 2019]. Disponible en: http://www.vaniacomoretti.com/website/?page_id=73&lang=en

Figura 9: Jacquelin de Leon, 2018. The Greenhouse. [acuarela sobre madera]. 18 x 24 cm [consultado el 31 de mayo de 2019]. Disponible en: <https://www.jacquelindeleon.com/store/the-greenhouse>

Figura 10: Lu Cong, 2014. Listening for foxes [óleo sobre tabla]. 91,4 x 91,4 cm [consultado el 31 de mayo de 2019]. Disponible en: <https://www.lucong.info/>

Figura 11: Chad Stubblefield, 2019 Moana design sculpts [modelado digital]. 1920 x 1074 px [consultado el 31 de mayo de 2019]. Disponible en: <https://www.artstation.com/artwork/2xOZga>

